

CRÍTICA D'ART EN UN MÓN GLOBAL GEOGRAFIES DE L'ART I POLÍTQUES DE LA IDENTITAT

Pilar Parcerisas, Anna Mª Guasch i Menene Gras. Curadores del simposi ACCA 2007.

PRESENTACIÓ D'OBERTURA

Pilar Parcerisas. Presidenta de l'Associació Catalana de Crítics d'Art (ACCA) i co-curadora del III Simposi Crítica d'Art en un món global.

Per tercer any consecutiu, l'Associació Catalana de Crítics d' Art (ACCA) ha organitzat el Simposi "Crítica d'art en un món global". Després d'haver analitzat fenòmens com l'era de les biennals o l'escenari posthistòric en el qual es mou la creació artística i l'organització de l'art contemporani, aquest simposi s'ha proposat debatre un dels fets de major actualitat en l'art actual dins l'escenari postcolonial: la mobilitat cultural i la identitat des d'una doble perspectiva, que abraça tant el flux migratori i els desplaçaments físics i territorials com el viatge de conceptes entre cultures i contextos en el marc de la cultura visual. El títol ja ho diu tot: *Geografies de l'art i polítiques de la identitat*.

Vivim en un món d'intercanvis i comunicacions globals. Hem deixat de parlar d'internacionalització de l'art contemporani per atendre la diversitat cultural en l'àmbit de la creació. La caiguda de la primacia de l'art occidental ha obert les portes al descobriment de l'alteritat i a l'absorció estètica de la diferència.

Aquest fenomen, fruit del pensament geogràfic postcolonial, no podria existir sense el fet de la mobilitat global i la circulació de capital simbòlic o cognitiu que viatja d'una banda a l'altra del món. El concepte de frontera ha esdevingut un fet cultural. S'estan dibuixant noves geografies de l'art que configuren un panorama d'existències transitòries, qüestions de gènere en espais transnacionals i un nou panorama identitari en el marc d'un escenari improvisat marcadament postnacional, posthistòric i postcolonial.

Les tensions transculturals de fluxos humans a escala global han generat un "pensament geogràfic" que ha acabat per configurar una dimensió "geoestètica" de l'art. Aquest fet ha produït en la pràctica curatorial el que es coneix com a *new internationalism*, que contraposa el que és global al que és local, la centralitat a la perifèria, el que és legítim al que és subaltern, dibuixant un paradigma de la creació totalment híbrid que fa de l'alteritat un fetitxe i estetitza el que és fronterer.

El sistema d'internacionalització de l'art contemporani tendeix, però, a absorbir-ho tot, i fins i tot el món occidental intenta seguir exercint el poder centralitzador apropiant-se dels instruments que regeixen els mecanismes de la descolonització de les humanitats i de com aquest fenomen és representat pels creadors. Només cal accedir als grans esdeveniments internacionals de l'art, com biennals i certàmens de creació, per adonar-se que les noves "geografies de l'art" i "polítiques de la identitat" acaben reflectint una mirada "neocolonial".

La crítica d'art en l'era de la mobilitat

Anna Mª Guasch. Professora Titular del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona. Co-curadora del II Simposi Crítica d'Art en un Món Global.

En la tercera edició del Simposi "Crítica d'Art en un món global" hem volgut presentar un tema candent en l'art contemporani, que forma part del *Zeitgeist*, és a dir, de l'esperit del nostre temps, un fet que molts dels ponents que participen en aquest simposi han viscut i segueixen vivint de primera mà, bé com a curadors, bé com a artistes o teòrics. En nom de l'ACCA agraeixo a tots a seva participació i assistència.

El títol d'aquest simposi *Geografies de l'art i polítiques de la identitat* apunta a una declaració de principis que confereix el protagonisme a disciplines allunyades d'entrada de la història i la teoria de l'art com l'antropologia i, sobretot, la geografia, i que dona per suposat que el treball de cada artista es nodreix de la seva pròpia cultura i així trascendeix límits i fronteres en un equilibri buscat entre els conceptes de migració i arrel (de fet la paraula anglesa *root* vol dir arrel i ruta).

Ja fa temps que estem assentats en una "fase contextual de l'art", en la qual els tradicionals conceptes de ruptura, retorn, originalitat, autoria i desconstrucció sembla que reculen davant les qüestions d'identitat, alteralitat i subjetivitat, sota un denominador comú: la proximitat a la paraula cultura més enllà de la de l'art i l'aposta per la qüestió de la "identitat" més enllà de la de "llenguatge". Però el que avui volem destacar és que, juntament a aquest desplaçament antropològic, en els darrers anys s'ha produït una operació més sofisticada i estratègica: la història de l'art ha anat cedint paulatinament protagonisme a la geografia de l'art.

Com va dir Ursula Biemann en l'exposició *Geography and Politics of Mobility* (Viena 2003), en el curs de la globalització el pensament geogràfic s'ha convertit en el més crucial i decisiu instrument d'anàlisi, un pensament en el qual van adquirint protagonisme nous conceptes: el lloc, entès no tant com a un lloc físic, sinó discursiu, el que Miwon Kwon denomina "identidad del lloc" o "identitat locacional", el de territori, localitat, perifèria i diàspora en constant contaminació amb el que és particular i amb les identitats individuals. La geografia, en últim terme, com un "model de pensament" que inclou conceptes relacionats amb les fronteres, la connectivitat i la transgressió dins la societat. Parlaríem, doncs, no tant de geografies físiques, sinó de "geografies activistes". I sempre partint de la base que el més important no és com cada artista aborda aquest lloc d'una manera estètica, sinó quin tipus de negociacions manté amb el mateix en termes de veïnat o estranyament.

A ningú li resulta estrany veure títols d'exposicions com *How Latitudes Become Forms* (Minneapolis, 2004), *Geography and the Politics of Mobility* (Viena 2003) o *On Mobility* (Amsterdam, Berlín, Vilnius, i de nou Amsterdam amb curadors de cada un dels llocs, 2006), *Migrating Identity* (Amsterdam, 2004), *Geografies transsculturals* (2004) o *Two Move. Movimiento Doble. Estéticas migratorias* (Múrcia-Amsterdam, 2007) amb noves problemàtiques sumades a les ja existents com la presència d'imatges d'identitats fluides i transicionals, la migració física i també la

cibermobilitat i, per suposat, un progressiu finançament del viatge i dels múltiples canals de circulació. I tot sota l'avenç implacable de les noves tecnologies de la informació i com a conseqüència també de la liberalització dels països postsocialistes que han tingut un destacat impacte en la mobilitat de la gent des de principis de la dècada dels anys noranta.

A cap espectador li pot estranyar que el treball de molts artistes, com Ursula Biemann, Olu Oguibe, Rogelio López Cuenca, però també de molts d'altres com Danika Dakic, Alícia Framis, Coco Fusco, Antoni Muntadas, Santiago Sierra, Francis Alÿs, Hannah Collins o Francesco Jodice, responguin a aquesta cartografia de la mobilitat, entenent-la com un complex fenomen que afecta aspectes polítics, econòmics, artístics i socials que impliquen no únicament l'art sinó també les polítiques institucionals.

Tot això s'esdevé en el marc de la globalització cultural (o de la mundialització de la cultura i respecte per les diferències) que abordarem des de la diversitat i des de les dinàmiques locals en defensa d'una nova ideologia cultural: la interculturalitat. Parlarem de com els anomenats "diferents" treballen en relacions de negociació, conflicte i préstecs recíprocs, com l'"un" (blanc, occidental) va contaminant cada vegada més l'"altre" (sud, global) i viceversa fins a desdibuixar-ne els seus perfils.

Durant aquestes llargues i intenses jornades de reflexió, debat i presentació d'idees esperem posar sobre la taula moltes d'aquestes problemàtiques, tot seguint un mètode molt semblant al que seria el pensament "rizòmatic" de Deleuze, és a dir, com una xarxa de relacions o una *network* de "mirades creuades", sense cap mena de jerarquia ni pensament impositiu.

Tant de bo, en acabar aquest simposi, cadascú surti amb la seva pròpia cartografia, una cartografia que esperem serveixi per a la celebració d'un context que ens remetrà no ja a l'art autònom, específic, autorreferencial, sinó al paisatge de l'art, el de la cultura globalitzada que intentarem veure des d'un dels seus múltiples rostres: el de la mobilitat.

Identidades flotantes en un mundo "translocal"

Menene Gras Balaguer. Directora de Cultura y Exposiciones de Casa Àsia Barcelona. Co-curadora del III Simposi Crítica d'Art en un Món Global.

La Mogas Station de Singapur presentava *Rokovoko*, menció a un lugar inventado por el autor de *Moby Dick*, Herman Melville, como parte de un proyecto de "adictos a las migraciones" presentado en la Bienal de Urbanismo y Arquitectura de Shen Zhen y Hong Kong de 2007. Simultáneamente, Gerardo Mosquera comisariaba *Transpacific* para el Palacio de la Moneda de Chile, lugar de reminiscencias del terror de una dictadura que forma parte de la historia que no debe olvidarse y que, en la actualidad, se utiliza también como espacio expositivo. Interrogado sobre el concepto de la exposición, este comisario y crítico de arte respondía aduciendo que la obsesión por la identidad se había aplacado y que consideraba necesario abordar lo local asociándolo a la "horizontalidad" que debe suplantar el trazado colonial destinado a imponer una jerarquía que se reproduce en todos los sistemas políticos, incluso en aquellos

que pretenden rechazarlo en las sociedades poscoloniales. La exposición era una propuesta de encuentro entre artistas de los países asiáticos del Pacífico y Chile. El tema de la próxima Bienal de Shanghai de 2008 se resume en una palabra, "Translocalmotion", evocando un término muy empleado por Raqs Collective (Monica Narula, Jeebesh y Suddabrata Sengupta), co comisarios de India en la actual edición de MANIFESTA, quienes desde hace tiempo se manifiestan a favor del uso de la palabra "translocal" y "translocating", considerando que los movimientos de lo local a lo local se producen dentro de un mundo global donde ya no es posible considerarse de un solo lugar, teniendo en cuenta que somos y pertenecemos a todo aquello que nos roza y rozamos a diario, incluso en la ciudad en la que residimos habitualmente. El término "translocation" indica un movimiento de un lugar a otro, si bien originalmente sus aplicaciones se han dado en la biología, la genética y en la introducción o reintroducción de vida salvaje en el mundo animal y vegetal para su conservación. También se utiliza para señalar a alguien que lleva la indumentaria característica de una civilización o cultura que no es la suya y resulta así poco apropiada en su medio. No obstante, del modo aquí referido, se trata de un término que define los movimientos que caracterizan la sociedad de la información. El viaje nos transporta de un lugar a otro, pero estos lugares tienen una identidad propia que no desaparece por su pertenencia a un país, a un continente o a una latitud. Esta identidad es la que se reivindica, incluso aunque sea a través de un proceso de des-identificación como el que parece imponerse en un mundo "global", en todas las esferas de actividad económica.

Somos de todos aquellos lugares que frecuentamos y por los que transitamos, aunque los grandes procesos migratorios responden con frecuencia a los dramas locales y a los conflictos que impulsan a abandonar el lugar de origen, donde se ha nacido, y a causas ajenas a los propios individuos que se ven obligados a emprender grandes éxodos abandonando casa, familia y trabajo ante la carencia de medios para sobrevivir. Las guerras siempre han desencadenado grandes éxodos a países vecinos o lejanos, según los lugares de acogida: Europa, Asia, África o América Latina. La geografía política y económica tiene en cuenta estos movimientos migratorios que han influido en las economías de los países de recepción de dichos movimientos de población. Los siglos XX y XXI se caracterizan por trasvases masivos, debidos fundamentalmente a las causas mencionadas, lo que ha contribuido sin duda a las "des-identidades", debido a la mezcla de habitantes, y a la creación de la sociedad global, propiciada a su vez por las tecnologías de la comunicación. Estas des-identidades están en lucha con los nacionalismos cerrados y los sistemas totalitarios, pero con frecuencia no es un fenómeno que pueda contemplarse unilateralmente, siendo necesario vincularlo con el sistema de relaciones que se arbitran a partir de la apuesta por la individualidad de la identidad y la defensa de los elementos que son constitutivos de la subjetividad moderna.

En una nota editorial reciente de *Art Asia Pacific* (mayo-junio, 2007), Elaine W. Ng, directora de la publicación, bajo el título "Things fall apart; The center can not hold" (el centro ya no resiste), decía: "Oriente y Occidente y todos los puntos que quedan en medio están más cerca que nunca para operar en la misma plataforma, con la ayuda del desarrollo de la tecnología de la comunicación y los esfuerzos de los comisarios que han abarcado paradigmas existentes de valor cultural". El etnocentrismo de Oriente y de Occidente ha perdido el significado que ha tenido históricamente con los deslizamientos propios de la dramaturgia que ha acompañado las diferentes circunstancias en las que se han suplantado las naciones que han invadido territorios ajenos o que han cercado sus zonas de influencia según el reparto del mundo entre las potencias correspondientes que han gestionado el orden mundial. No se puede seguir aceptando la existencia de dos latitudes excluyentes entre las que se polariza la diversidad cultural del espacio

intermedio, por cuanto se descarta la identificación de la individualidad de lo local y de su peso social. El concepto de minoría no elimina la existencia de lo que ésta supone, ni de lo que puede implicar. El reconocimiento de las minorías es un hecho incuestionable como lo es también la sociedad global en la cual conviven y en la que pueden ser origen de conflictos que se amplían en guerras mundiales. La relación ya no es entre el centro y las periferias sino entre todas las partes del cuerpo o del organismo social.

Los integrantes del grupo Raqs Collective cuentan en *New Maps Old Territories*: “Crecimos oyendo muchas historias. Historias de animales sabios, dioses estúpidos, reyes arrogantes y súbditos generosos, artefactos mágicos y árboles parlantes”. Todos hemos oído muchas historias: los relatos del mundo se han hecho en base a historias verdaderas o inventadas y se han ido transmitiendo oralmente, transformándose continuamente pese a la fidelidad que el narrador pretende conservar con el original. Estas historias son las que nos hacen imaginar otros lugares, otros sujetos y otros mundos entre los que nos movemos y que visitamos sin desplazarnos. Los límites del mundo, no obstante, se derriban cuando se traspasa el umbral de lo real y entramos en el dominio de lo virtual, cuya amplitud o extensión no tropieza con las fronteras de lo físicamente sensible. La capacidad de lo virtual imita la de la imaginación para fabricar diásporas ficticias a semejanza de las migraciones reales entre países y continentes, desestabilizando los muros infranqueables de las diferentes geografías y sus culturas de pertenencia que impiden el paso al extraño. La aparición del ciberespacio y la coexistencia de éste con la realidad plantean nuevos interrogantes acerca de nuestra posición en el tiempo y en el espacio, en nuestro mundo doméstico y cotidiano, el mundo que nos rodea más inmediato, el mundo en el que vivimos o el más remoto. Todos los mundos son interdependientes y no se pueden separar, aunque la individualidad de la identidad se defiende de la intrusión de la mezcla o de lo que imagina como un deterioro de su esencia última, algo que, no obstante, está siempre en movimiento, lo cual desgasta la noción misma de identidad “identificada” con lo que permanece.

La composición del binomio *identidad flotante* admite, por el contrario, la red de identidades o la interconexión de las mismas en un mundo dominado por el movimiento y la velocidad. El reconocimiento de éste desborda las convenciones de los antiguos límites del mundo, que ahora se extiende al ciberespacio, cuyos habitantes son cada día más numerosos y desconocen otra identidad que no sea la del *cyborg*. Aunque parece que este sujeto en apariencia neutro carece de identidad específica, a no ser por las condiciones que lo definen como producto de una nueva especie surgida en la era de las tecnologías de la comunicación. La cuestión es –según Raqs Collective– sobre qué plataforma nos movemos y cuáles son los focos conscientes e inconscientes de la información sensorial y extra sensorial entre nuestros cuerpos y nuestras mentes. En el ciberespacio, las migraciones son “norma”: cada deslizamiento que hacemos nos conduce a otros lugares, sin necesidad de efectuar la experiencia física del desplazamiento. Las migraciones son masivas e ignoran las diferencias de raza, cultura, civilización, países ricos y países pobres. Los nuevos mapas se fabrican a su vez sobre viejos territorios y se seguirán produciendo sin la intervención del imaginario que superpone sus propias cartografías. El mapa es el dato que informa sobre las características del lugar, la pertenencia al territorio, que es lo único que no cambia con sus habitantes y su identidad. Arjun Appadura compara los movimientos migratorios masivos que se producen en la red, debidos al consumo masivo de los medios de comunicación a lo largo y ancho del mundo y a las grandes diásporas que mueven físicamente poblaciones hacia otros lugares, con frecuencia impulsadas por la necesidad de supervivencia, y que viven en una “geografía del miedo”. Y Melissa Chiu apuntaba en un artículo sobre la relación entre artistas asiáticos y

australianos publicado en 2001 que la noción de diáspora es mucho más complicada, según lo que se aleje a alguien de su cultura de origen. Ella consideraba entonces que la percepción de las culturas asiáticas en Australia ha estado a menudo dominada por los chinos, y trataba de explicar la relación entre el continente y Asia, así como los imperativos políticos, económicos e históricos que determinaban este fenómeno. Pero, lo que quería evitar como fuera, era establecer un modelo basado en la dualidad como aquella que ha determinado el tipo de relación entre Oriente y Occidente. Desde entonces, la relación entre Australia y el Sudeste Asiático se puede haber visto mediatizada por los deslizamientos de interés de Australia por otras regiones, como es el caso de India y otros. Pero, a la inversa, lo cierto es que Australia se ha convertido en una especie de epicentro para el Sudeste Asiático y para una geografía incluso más extensa cuyos límites llegan hasta Asia Central. Los antecedentes se encuentran en los movimientos migratorios que se han desplazado hacia Australia desde China, Vietnam, Filipinas y otros países de la región, en el transcurso del siglo XX e incluso mucho antes.

Claudio Magris termina *El Infinito Viajar*, publicado originalmente en 2005, con el relato de su viaje al “Gran Sur”, término con el que identifica Australia, diciendo que en este viaje a las antípodas es la única vez que se siente verdaderamente “lejos, en el fin del mundo”. El libro recoge viajes hechos en el transcurso de algo más de una década, entre 1981 y 2004: viajes vividos y escritos, con caducidad y que le hacen sentir el peso de la temporalidad de la existencia. Para Magris, viajar no es atravesar la frontera, ir al otro lado, sino descubrir que siempre estamos en este otro lado, porque la vida es un viaje de viajes, cuya razón de ser es el movimiento en el espacio que a su vez activa el diferencial de una nueva experiencia de conocimiento. En todo viajar hay mudanza, cambio de piel; el desplazamiento no puede dejar insensible, porque aquello mismo que nos transporta a otro lugar produce el cambio en nosotros mismos. En el volumen al que se hace referencia, Magris incluye el relato de su visita a China y a Vietnam en 2003, y a Irán en 2004. No es el suyo el mismo viaje que el que se hace huyendo del hambre, de la miseria o de la degradación que imponen los sistemas totalitarios y la destrucción que las guerras extienden inevitablemente. Pero el compromiso del escritor que viaja es la transmisión de conocimiento adquirido a raíz del descubrimiento de otras culturas y civilizaciones, que él anticipa repitiendo lo que se considera que caracteriza el inicio del tercer milenio como “enfrentamiento de civilizaciones” y “guerra entre culturas”.